41985

3 3 2

ТУ-19-241-82

1

3

студия
ДИАФИЛЬМ

05—2—161

ИСКУССТВО
ПАНТОМИМЫ

Чтобы рассказать о многом, иногда не требуется речи.

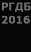

Марсель Марсо. Пантомима «Ваятель масок».

У актеров
настолько
могут быть
выразительны
движения,
жесты,
мимика,
что они
способны
взволновать
или
рассмешить
зрителей
без единого
произнесенного
слова.

Чаплин
в фильме
«Цирк».

Этому искусству греки дали имя «пантомима», то есть «способная выразить все». Пользуясь только пластическими средствами, она заставляет нас следить за сюжетом, создает характеры действующих лиц и их взаимоотношения.

Пантомимическая сценка «Встреча». Студия «Мим» (Ленинград).

Пантомима-одна из древних форм театра. Об этом говорят и этнографические материалы, и сравнительное изучение зрелищ у некоторых народов, которые и по сей день находятся на начальном уровне культурного развития.

Л. Н. Толстой в статье «Что такое искусство?» писал: «Недавно я прочел рассказ о театре у дикого народа вогулов. Один из присутствующих описывает такое представление.

Охотник бежит по следу оленьей матки с детенышем. Олененок измучен и жмется к матери. Охотник догоняет их, целится и пускает стрелу. Стрела попадает в детеныша. Детеныш не может бежать, жмется к матери, мать лижет ему рану.

Охотник натягивает другую стрелу... Зрители, как описывает присутствующий, замирают, и в публике слышатся тяжелые вздохи и даже плач. И я по одному описанию почувствовал, что это было истинное произведение искусства».

Р. Ахметов
в пантомиме
«Олени
и охотник».

Особое место в течение тысячелетий занимает пантомима в искусстве Востока,

в частности в театре Индии и Китая.

«Осенняя река». Сычуаньский театр.

Индийская система условных жестов мудра, отличается исключительной изобретательностью. Для каждого действия, эмоции предусмотрены точные положения, движения тела. И не только конкретные понятия могут передать индийские танцовщики, но и отвлеченные — такие, как «доблесть», «вселенная», «любовь» и т. п.

Индийские актеры — исполнители джабры.

Пантомимическое начало является основой и китайского традиционного театра, где нет места для импровизации,

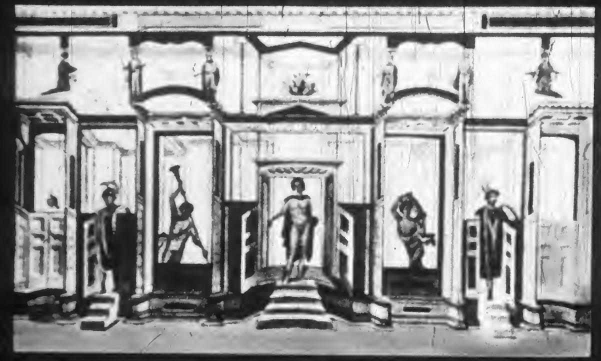
где зафиксированы все мизансцены, каждый жест, малейшее мимическое выражение.

Мимика женского лица.

Характерные позиции рук.

Естественная пантомима, как и условная, была известна давно. Так, древнегреческий писатель Лукиан писал, что искусство пантомимного актера должно быть «человечно по выраженному чувству».

Он рассказывал о том, как понтийский царь просил императора Нерона подарить ему знаменитого актера-мима, чтобы тот помог ему общаться с соседями-варварами, языка которых он не знал.

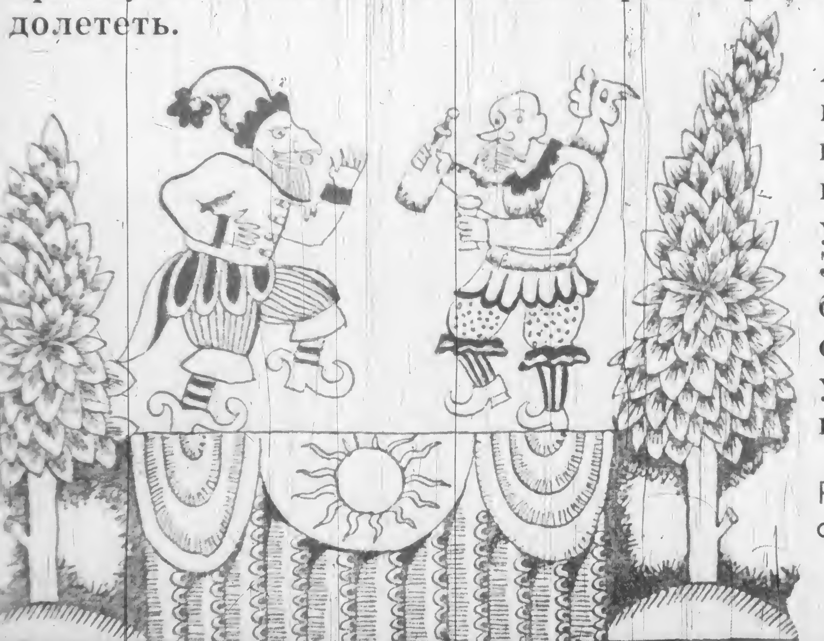

В Древней Греции актер пантомимы выражал не только «людские нравы и страсти», но и влажность воды, и стремительность огня в неистовом его движении, и трепетанье листьев.

Пантомима «Зерно и скорлупа». Вроцлавский театр.

В XI веке на Руси уже существовали бродячие актеры-профессионалы — скоморохи. Разыгрывая ярмарочные балаганные действа, они понимали: даже громко выкрикнутое слово до последнего ряда зрителей может не долететь.

А движение — выразительное, емкое по смыслу — увидят все. Здесь важна была и социальная узнаваемость персонажей.

Русские скоморохи.

Англия считается родиной пародии и карикатуры. Это подтверждает история английской пантомимы, которой всегда были свойственны преувеличение, гротеск, буффонада. Эти качества нашли свое выражение в искусстве знаменитого английского актера пантомимы Джозефа Гримальди (1778–1837).

Вот так описывают его современники: «Забеленное лицо, с необыкновенных размеров красным ртом и красными мазками на щеках, находилось в постоянном движении...» Фокусы и трюки Гримальди были бесчисленны. В созданных им образах всегда проступали черты простоватого мужика, наделенного здравым смыслом и грубоватым юмором.

«Здесь покоится артист,
который никогда не говорил, но сказал все» —
такова была надпись на надгробии великого
французского актера пантомимы начала XIX века
Жана-Батиста Гаспара Дебюро (1796—1846).

«Апофеоз Дебюро»
(бюст Дебюро, окруженный созданными артистом персонажами).
Литография, выполненная учеником Дебюро Дезире Вотье.

Величие Дебюро сказалось в том, что он угадал новый характер человека из народа. Созданная им маска Пьеро отличалась от его предшественников (увальней, сластен, лежебок) тем, что его герой сформировался в бурях политических потрясений, вызванных французской буржуазной революцией.

Гаспар Дебюро.
Гравюра с картины О. Буке «Пьеро у балюстрады».

Обложка первого прижизненного издания книги Жиля Жанена «Дебюро».

«Дебюро изящен и остроумен во всех состояниях: его бьют — он смеется, он бьет и смеется. Он не говорит ни одного слова во всей роли, — писал его современник Жюль Жанен.—

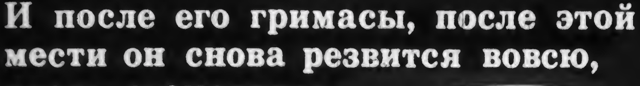
Пантомима с участием Дебюро.

Но пройдите перед ним, бесполезные люди, устаревшие репутации, незаслуженно великие имена, скупщики общественного добра! Он явно смеется над вами, но не произнося ни слова. Его сарказм против порока и силы — это гримаса, но такая колючая гримаса, что все остроумие Бомарше признало бы себя побежденным.

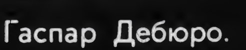

Раек в театре «Фюнамбуль».

И после его гримасы, после этой мести он снова резвится вовсю, вновь становится спорщиком, забиякой, злым, добрым. Это всегда инстинкт народа, дух народа, жизнь народа».

Гаспар Дебюро.

Чарлз Спенсер Чаплин—великий актер пантомимы, которого в начале XX века дала Англия. Он, по выражению критиков, «однокашник Гримальди и Дебюро».

Чаплин
в фильме
«Золотая
лихорадка».

Чаплину было 17 лет, когда он стал артистом театра пантомимы Фреда Карно — одного из «королей» английского мюзик-холла тех лет.

Афиша спектакля пантомимы Фреда Карно «Ночь в лондонском клубе» в театре «Импресс».

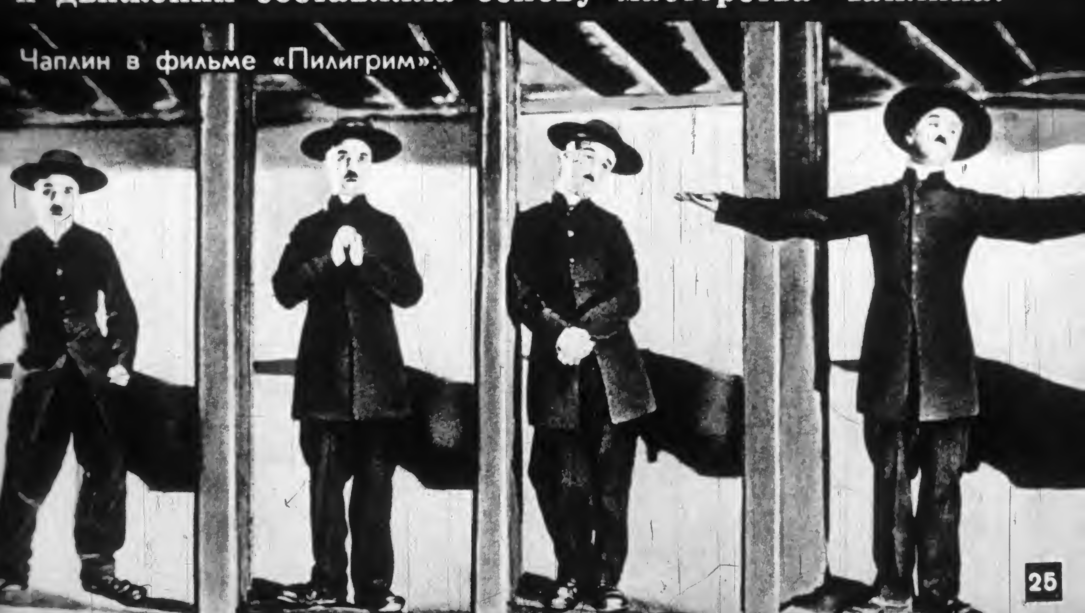
«Я часто спрашиваю себя, — писал Чаплин, — не обязан ли я своим успехам в пантомиме дару, переданному мне моей матерью. Она была исключительной мимисткой. Наблюдая за матерью, я научился не только выражать чувства при помощи движений рук и мимики лица, но и постигать внутреннюю сущность человека...»

Чаплин в фильме
«Огни большого города».

«Пантомима, — говорил Чаплин, — являясь простейшей формой проявления человеком своих эмоций, в то же время оказывается и самой сложной. Движение бровей, каким бы оно ни было легким, может передать больше, чем сотни слов».

Чаплин
в фильме
«Цирк».

Утрированные, но чеканные, тщательно выверенные жесты, совершенное владение лицевыми мускулами, неожиданные смены настроений, постоянные изменения темпа и ритма — вся эта выразительная гамма мимики и движений составляла основу мастерства Чаплина.

Чаплин в фильме «Пилигрим».

В 30-е годы XX в. появляется разновидность пантомимы, получившая название «мим». Она предъявила актерам новые требования: способность создавать иллюзию без всяких вспомогательных средств (декорации, костюмов, музыки) и умение, помимо собственной фантазии, возбудить воображение зрителей.

Пантомима «Наездник и лошадь».

Один из лучших актеров Франции Жан-Луи Барро был ярким представителем этого направления. В своих работах Барро — истинный поэт сцены — соединял тонкий психологизм с пластической выразительностью.

Пантомима «Сон Пьеро». Батис — Жан-Луи Барро. Статуя — Симон Валер.

Безгласные образы Барро наделены напряженной внутренней жизнью, их немота воспринимается как кажущаяся.

Она свидетельствует о сложных процессах в душе человека, которые не всегда могут найти свое выражение в слове.

Барро в пантомиме «Смерть».

Барро в спектакле «Дарованная жизнь».

Актер на сцене молчит, но мы слышим разные голоса, различаем их интонацию: грустную, шутливую, трагическую. Актер молчит, но сцена кажется наполненной звуками: то мчащегося поезда, то унылой шарманки, плеска воды или звона бокалов. Все это способен передать без слов признанный первым мимическим актером нашего времени французский актер Марсель Марсо.

Марсель Марсо.

Актеры прошлых веков использовали принцип имитации — простого подражания жесту. Марсо использует принцип идентификации, уподобления. «Изображая воду, мим уподобляется рыбе, изображая ветер — превращается в бурю, а чтобы изобразить чувство — становится страстью», — пишет Марсо.

Марсо
в пантомиме
«Клетка».

Созданный Марселем Марсо персонаж Бип — преемственное развитие образов Пьеро и Чарли. Многие черты Бипа те же, что и у предшественников: простодушие, смекалка, оптимизм, ирония, но трактовка их у Марсо современна и оригинальна.

Марсо в роли Бипа.

«Мне хотелось создать персонаж, в котором каждый человек мог бы узнать самого себя»,—говорит Марсо.

Забавные приключения остроумного неудачника Бипа заставляют задуматься о многих серьезных и грустных вещах.

Связь
с внешним миром
осуществляется
персонажами
Марсо с помощью
точно рассчитанных действий:

по их взгляду
можно понять,
что они видят,
по движению
рук — что
они держат.

Форма, объем, вес, размер, свойства предметов, отношение к ним угадываются по мимическим и пластическим выражениям артиста.
Марсо.
«Нянька».

По его действиям и реакциям мы узнаем об отношениях с воображаемыми партнерами.

«Бип на светском приеме».

Тщательный отбор и скупость выразительных средств позволяют ему уплотнить время и в течение 2—3 минут прожить целую жизнь.

«Поэт тишины», «Чародей молчания», «Он говорит сердцем» — таковы высказывания об артисте, получившем мировое признание.

Золотая медаль,
выпущенная Парижским монетным двором
в честь Марселя Марсо.

В 1914 году в Москве возник руководимый А. Таировым Камерный театр, который сыграл большую роль в развитии драматической пантомимы в России. Его актеры обладали высокой культурой жеста, культурой выразительного, целесообразного движения, способного передать тончайшие душевные оттенки.

А. Я. Таиров. 1914 г.

Первая афиша Камерного театра.

А. Таиров писал: «Пантомима—это представление такого масштаба, такого духовного обнажения, когда слова умирают и взамен их рождается подлинно сценическое действие».

А. Коонен—Пьеретта и Б. Фердинандов—Арлекин в спектакле «Покрывало Пьеретты».

В спектакле «Покрывало Пьеретты» тема любви была поднята А. Таировым и замечательной актрисой А. Коонен до большого, трагического звучания.

Советская пантомима переживает сейчас период энергичного подъема. В 1962 г. А. Румневым, учеником А. Таирова, был создан первый профессиональный театр пантомимы. Его воспитанники стали лауреатами международных конкурсов.

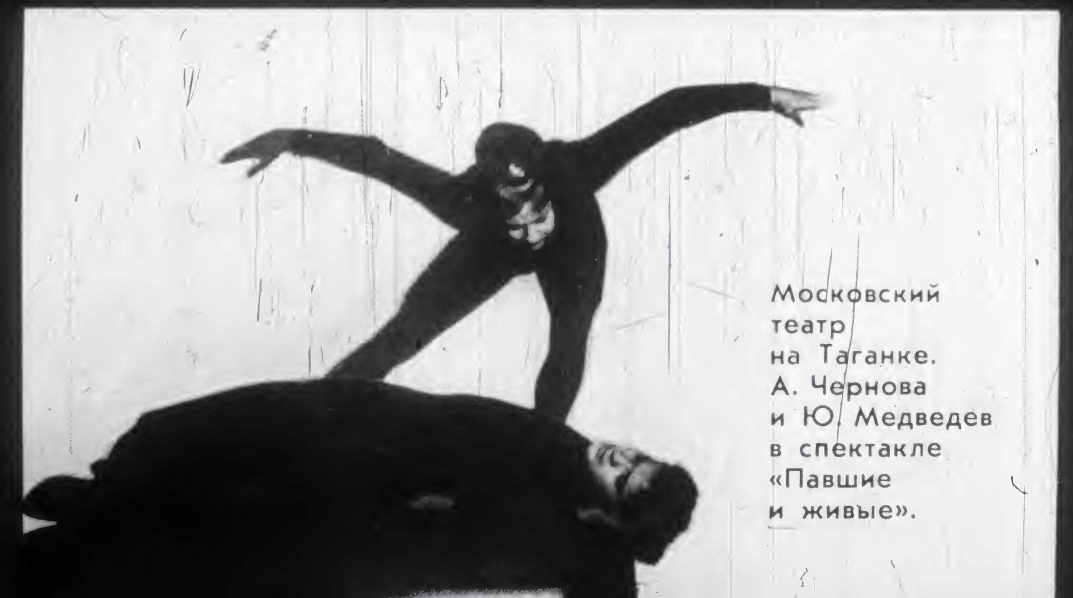

А. Румнев—Арлекин в спектакле «Принцесса Брембилла».

«Роман с контрабасом». В. Носик в роли Смычкова.

Международное признание получили и другие советские мастера. Интересными были находки замечательного клоуна Леонида Енгибарова. Филигранной техникой обладает пантомимический дуэт — А. Чернова и Ю. Медведев.

Московский театр на Таганке. А. Чернова и Ю. Медведев в спектакле «Павшие и живые».

Путем поиска своего направления в пантомиме идет А. Жеромский. Дарование Анатолия Елизарова отмечал М. Марсо.

А. Елизаров. «Концерт».

Древнее, но неумирающее искусство пантомимы не оставляет людей равнодушными, ибо язык ее—интернационален.

КОНЕЦ

Автор
Г. КОВАЛЕНКО
Художник-оформитель
Т. НОСКОВА
Редактор
С. ПОПОВИЧ

Д-030-85 Т06307

Госкино СССР,
1985 г.
103062, Москва,
Старосадский пер., 7
Черно-белый 0-20

